MÚSICA MEDIEVAL

Motete: Del latín motetus (pequeña frae), el motete fué la forma mas importante de música polifónica durante la Edad Media y el Renacimiento. En general, el motete es una composición coral sin acompañamiento, con base a un texto sacro latino. Existió aproximadamente entre 1220 y 1750.

-Motete Medieval: Surge en los comienzos del siglo XIII, por medio de la adición de un texto completo a las partes superiores de la cláusula. Consistía en coger el tenor y descartar voces superiors y se escribían melodías nuevas. A las voces superiores se les dió texto profano en lengua vernácula.

El tenor de este motete era casi siempre un pasaje melismático (vocalizado) tomado de un canto gregoriano (gradual, aleluya o responsorio). El único cambio se dá en el ritmo, desde el libre del canto llano hasta el patrón modal estricto. Posteriormente tuvo cláusulas individuales, con un texto que comentara la palabra en el tenor y se añadió también una tercera parte vocal (triplum). A veces incluía textos seculares franceses.

La estructura rítmica de los primeros motetes se basa principalmente en los 'modos rítmicos", las partes superiores emplean un patrón mas rápido que el del tenor.

De la época medieval datan también el "conductus motet" en tres partes donde las partes superiores tienen un solo texto y ritmos idénticos, y el motete doble o triple con dos o tres textos diferentes.

Ejemplo: Los motets de Perotin, donde el ritmo era parejo al tenor se le llamaba cantus firmus.

-Motete isorrítmico: Es el tipo de motete específico del Ars Nova en el siglo XVI (Vitry, Machaut). El modelo rítmico es mas extenso y polifónico. Abarca todo la composición con una repetición fragmentaria. Esta forma se mantuvo como motete para las festividades hasta entrado el siglo XV (Dufay).

-<u>Motete de Borgoña</u>: Los motetes de Borgoña se escribieron con forma de Chanson, con una voz aguda solista libremente melódica, emparejada a un tenor y apoyada por un contratenor en la textura habitual a tres voces. La intención de estos motetes era que se reconocieran las melodías gregorianas.

Los compositores borgoñones escribían también motetes isorrítmicos para ceremonias públicas solemnes. Ejemplo: "Nuper Rosarum Flores" de Guillaume Dufay.

–<u>Secuencia</u>: Aparece en el siglo X, resulta de la adopción de un texto a un melisma preexistente cantado a continuación del Aleluya.

La secuencia consiste en una repetición de una sola parte vocal de una frase musical breve. Se le llama melódica cuando la repetición esta solo en la melodía y armónica si también ocurren repeticiones semejantes en las otras partes.

Esta clase de canto medieval se asociaba con el rito Romano, se daba en estilo silábico y consistente en un solo verso de música y texto seguido por una sucesión de pares de versículos y concluído con otro versículo separado.

-<u>Tropo</u>; Consiste en cualquier intercalación de texto, música, o ambos en el canto litúrgico. Formas de tropos:

Aplicación de texto a melismas: El tropo es un texto Nuevo que se somete silábicamente a un melisma preexistente

Texto Nuevo con melodía nueva: Ambos se guían por el texto y la melodía originales.

Interpolación puramente melódica: Se interpola con fines onamentales un melisma en un pasaje determinado.

<u>- Conductus</u>: Canción estrófica latina del siglo XII o XIII para una o más voces. Se cantaba en el servicio religioso, antes de las lecturas, mientras el diácono se dirigía a su atril. En su carácter de "canción conductura", el conductuts también aparece en las entradas y salidas de personajes importantes en las

representaciones sacras de la época. Muchos ejemplos tienen melismas al comienzo y al final de las líneas del texto. Por lo demás, la mayoría de los textos están escritos silábicamente. Ejemplos de Conductus abundan en el repertorio de Notre Dame.

-Juglar: Músicos profesionales del siglo X, nómadas, cantaban en contra de cánones religiosos. En sus espectáculos hacían malabares, magia, prestidigitación y todo tipo de atracciones circenses. Herederos de los mimos e histriones romanos, los juglares entretenían al público como bailarines, instrumentistas, saltimbanquis, y además cantaban y declamaban. la viola de cinco cuerdas, la rota y la flauta hacían partes de sus canciones.

-Trovador: Eran los poetas de la Francia Meridional. Entre 1059 y 1200 escribieron canciones en idioma provenzal. Sus melodías estaban ceñidas a la estructura poética, colocando un neuma distinto sobre cada sílaba.
El nacimiento, la difusión y la ejecución de las canciones trovadorescas se derivaron también de las condiciones sociales; al transmitirse oralmente las poesías y los cantos, el público las transformaba según lo usual.
Eran profesionales a su manera, que iban cantandole al amor de ciudad en ciudad, de Castillo en Castillo o de plaza en plaza para delitar y obtener remuneración.

-Trovero: Poetas de la francia septentrional, que entre 1145 y 1300 escribieron y cantaron canciones en idioma francés. Este movimiento se inició con Blondel de Nesles, Gace Brulé, el Chatelain de Coucy y Conon De Bethune. La mayoría de las canciones tienen letra amorosa, en forma de poemas estróficos.
Las melodías de los troveros están practicamente todas escritas sin indicación clara del ritmo.

-Minnesinger: Florecieron entre los siglos XII y XIV. Estos cantores evocaban al amor en sus canciones de un modo simbólico, también tenían cantos didascálicos,

sentenciosos, políticos, moralizantes, y cantos amenos, festivos y danzarios.

Las numerosas estrofas del poema se adaptan a la única estrofa musical. Las melodías iban acompañadas instrumentalmente, probablemente de violas, arpas y laúdes; instrumentos que no cubrían la voz.

Entre los mas conocidos Minnesingers figuraron Walter von der Vogelweide, Neidhardt von Reuenthal, Tannhaüser, Heinrich von Meissen, Wislav von Rügen, entre otros.

Las obras eran canciones monofónicas cuyos ritmos aún no se esclarecen por completo.

-Meistersinger: Corporación de maestros cantores. Ejercieron su arte entre los siglos XIV y XVIII, principalmente en las ciudades imperiales del sur de Alemania.

El Meistersang aparece como un canto monódico sin acompañamiento y cuya declamación es con frecuencia silábica. La mayoría de los temas están inspirados en temas teológicos .

Los maestros cantores mas famosos fueron Heinrich von Meissen, Michel Behaim, Hanz Folz y Hans Sachs.

-Cántiga: Se trata de una colección de numerosas y antiguas melodías populares, que resumen el canto popular hispano de más de mil años. Las cántigas ultilizaban formas de rondel, virelai. En las cántigas aparecen melodías de secuencias, de lais y de motetes medievales; asi mismo, hay melodías que se inspiran en el canto gregoriano.

Las cántigas mas célebres son las de Santa María, 428 piezas en lengua gallega, atribuídas a Alfonso X el Sabio.

-Estampie: Importante forma instrumental y de baile de los siglos XIII y XIV, que consiste en cuatro a siete secciones llamadas “puncta”, cada una de las cuales se repite. Su forma es similar a la de la secuencia.

-Cruzada: Eran canciones monódicas que a veces se acompañaban con instrumentos como el hurdy gurdy o la viola de rueda, duplicando la melodía o haciendo pedales.
Eran poesías épicas que las ejecutaban caballeros, trovadores y minnesingers que iban a las cruzadas. En Europa eran difundidas por los juglares.
Eran por lo general anónimas aunque un ejemplo claro sería el Lied de la cruzada a Palestina de Walther Von Der Vogelweide.

-Rondel: Era un canto de sociedad interpretado por un solista y un pequeño coro de cantores. Lo esencial de este canto era el estribillo, que se repite fragmentariamente en la estrofa. Un ejemplo claro se encuentra en la cántiga número 279 de Alfonso el sabio.

-Balada: Tipo de canción medieval compuesta para danzar y escenificar. Frecuentemente alternada entre solista y coro.

-Virelai: Canto de sociedad cortesano en la edad media. Formado por estribillo, estrofa. Era francés y se ejecutaba con voces e intrumentos. Ejemplo: Cántiga número 353 de Alfonso X el Sabio.

-Rondeau: Similar a la forma de rondel. Se dió en Francia y era una composición en la cual se jugaba con los textos y la música.

-Pastorela: Era una canción dramatizada en la cual se encuentra una situación de cortejo entre una pastorcilla y un caballero o viceversa.

-Drama Litúrgico: Eran representaciones medievales (siglos XII y XIII) inspiradas en relatos bíblicos en latín, y a veces con música monofónica. Se cree que surgieron de tropos en forma de diálogo en los introitos de navidad y de la pascua

de resurrección.
Desde el siglo XIV hasta el XVI, el drama litúrgico se transformó en misterios. bajo patrocinio secular y con empleo del idioma vernáculo.
Empleaban música solo incidentalmente, para procesiones, fanfarrias y danzas, y una que otra vez incluían canto llano o canciones populares.

-Organum: La música polifónica mas antigua que se ha conservado desde el siglo IX (el tratado de música enchiriadis) al siglo XIII, de la cual los ejemplos especialmente importantes fueron compuestos en 1200 por Leonin y Perotin.
Estas piezas consisten en una parte litúrgica (canto llano), llamada tenor, y una o más partes contrapuntísticas (duplum, triplum, cuadruplum, respectivamente).

-Organum paralelo: Organum por cuartas y quintas. A la parte principal (vox principalis) se añade una vox organalis en la quinta o la cuarta mas baja, nota contra nota. Cualquiera de esas partes, o ambas, pueden ser duplicadas a la octava. En el organum de cuartas, para evitar la disonacia del tritono, se emplean también intervalos menores.

-Organum Florido: Llamado también organum melismático; se dá por la mitad del siglo XII. Se caracteriza por el uso de grupos de notas en la parte añadida contra una sola nota del tenor. Ejemplos: Codex Calistinus de Compostela y los órgana de Sn Marcial.

-Vox Organalis: Añadición de una linea vocal improvisada sobre el canto llano (vox principalis)

-Vox Principalis: Melodía principal en el canto Gregoriano. Canto llano preexistente.

-Hoquetus: Partes en las que las voces presentan alternadamente pausas, de modo

que siempre la una calla mientras canta la otra. El cambio ocurre con rapidéz y de nota a nota, como una especie de “hipo”. Se dá a partir del año 1200 aproximadamente.

-Discanto: Se dá en los siglos XII y XIII. Consiste en un tipo de música donde dos o más partes proceden nota contra nota en ritmos estrictamente medidos. El discanto se dá en dos formas: sílaba contra sílaba (ambas voces se mueven en el ritmo del texto) y melisma contra melisma.
El discanto es el estilo de las clásulas en el repertorio de Notre Dame.

-Fabordón: Se dió a partir de 1420 y consistía en una sucesión de terceras y sextas. El fabordón era una compisición escrita a dos voces que avanzaban en sextas paralelas con octavas intercaladas; siempre había una octava al final de la frase; a estas partes escritas se les agregaba una tercera parte no escrita durante la ejecución que se movía a una cuarta parte por debajo de la voz aguda.
La técnica del fabordon se utilizó en himnos y antífonas.

-Frottola: Forma de canción polifónica de origen italiano de los círculos aristocráticos y burgueses . Hablaba generalmente del amor y con el tiempo fué sustituída por el madrigal. Ejemplo: 11 libros entre 1504 y 1514 impresos por Petrucci con obras de Marco Cara y Bartolomeo Tromboncino, entre otros.

-Madrigal: Canción polifónica a 2 voces sobre poemas amatorios, pastoriles e idílicos. Su estructura era ritornello-verso-ritornello.
En el madrigal del siglo XIV sus poetas mas importantes fueron Petrarca, Boccaccio, Sacchetti y Soldanieri.